中央音乐学院图书馆藏书
E1.6/5CCb1
总登记号 39524

貝多芬不但在交响曲和鋼琴曲等方面給后世留下了極其宝貴的遺产，在小提琴曲方面虽然与巴赫、莫扎特等人有所不同，他的小提琴曲無論从技术的进步上或是从作品的思想性上来講都有着非常偉大的功績，例如：

作品 12 号	第一奏鳴曲（D 大調）
	第二奏鳴曲（A 大調）
	第三奏鳴曲（E♭ 大調）
作品 23 号	第四奏鳴曲（a 小調）
作品 24 号	第五奏鳴曲《春》（F 大調）
作品 30 号	第六奏鳴曲（A 大調）
	第七奏鳴曲（c 小調）
	第八奏鳴曲（G 大調）
作品 45 号	G 大調浪漫曲（管弦乐伴奏）

作品 47 号　第九奏鳴曲«Kreutzer»(A大調)

作品 50 号　F 大調浪漫曲(管弦乐伴奏)

作品 56 号　鋼琴、小提琴、大提琴三重协奏曲.

作品 61 号　D 大調小提琴协奏曲,

作品 96 号　第十奏鳴曲(G 大調)

第八号以前的奏鳴曲是在写第三交响曲之前完成的。最初的兩首奏鳴曲在風格上与莫扎特的优美、温雅很相近,但在乐曲的構成上則远比莫扎特的規模龐大。当他創作了第三首奏鳴曲的时候就已显示出他的进步性了。第四沒有第三那样輝煌动人。第五«春天奏鳴曲»的主題平易优美,容易理解。第二乐章是非常浪漫优美的旋律。第三乐章的詼諧曲(Scherzo)完全像一个天眞無邪的兒童。第六是一首华丽絢爛的乐曲。第七奏鳴曲与第三交响曲同样,是在强烈的政治影响下写作的(前者献給亞历山大一世)。第八則是一首充滿了自由民主的新鮮气息的乐曲。第九是献給法国

著名小提琴家克莱策(Rodolphe Kreutzer)的。一般都把这首奏鳴曲称为《克莱策奏鳴曲》。这首乐曲在技巧上的要求已經超越了一般室内乐的界線，除非有高深技巧的演奏家才能演奏。此外值得提起的是貝多芬的第四交响曲，这首交响曲的偉大之处在於貝多芬使用了管弦乐的建筑手法，而使小提琴声部作为这首交响曲的主要助奏部分。这种手法完全打破了旧有的协奏曲的概念，並使之大大地向前發展了一步。这部作品直到現在还有它在历史上和美学上的价值。

下面就逐次地把貝多芬主要的小提琴作品介紹一下。

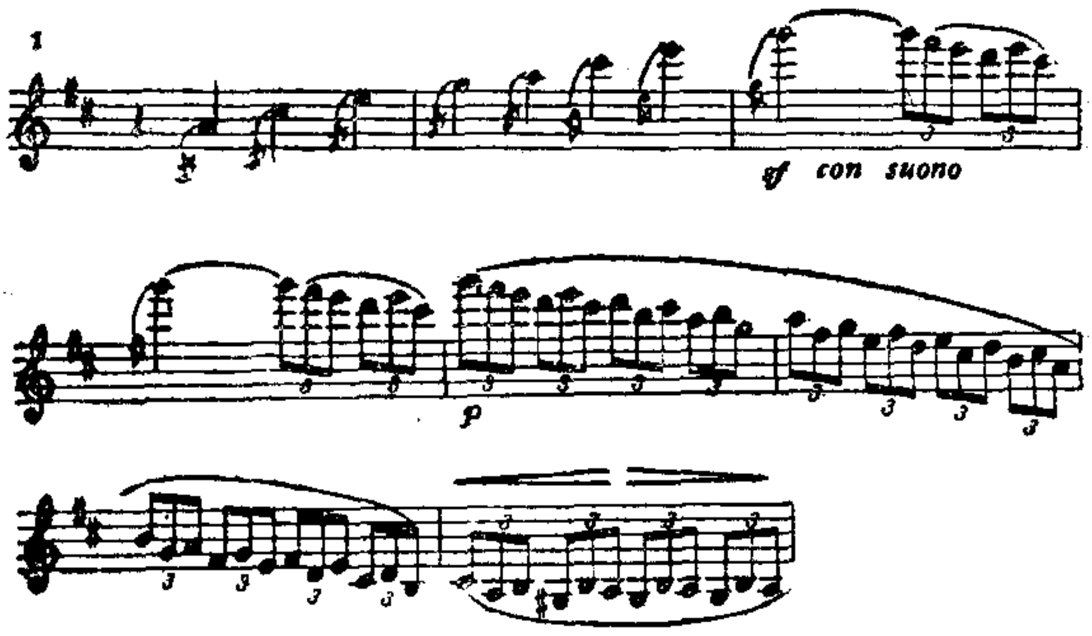
小提琴协奏曲 D大調

这首乐曲是为了1780年出生的九岁的天才小提琴家弗郎兹·克列門蒂(Franz Clement)而作的.在原稿的第一頁上曾写着"贈給維也納剧院第一小提琴家和指揮家克列門蒂——貝多芬作於

1806年——”. 該曲在1806年12月23日由克列門蒂領导在葡萄剧院首次演出，当时 获得極大的好評. 以后在1809年出版，这首乐曲直到現在仍有崇高的价值，被称为小提琴十大协奏曲之一.在管弦乐配器上使用了兩支横笛、兩支單簧管、兩支大管、兩个圓号、兩个長号、一对定音鼓及弦乐.

第一乐章 Allegro ma non Torropo D大調 $\frac{4}{4}$.

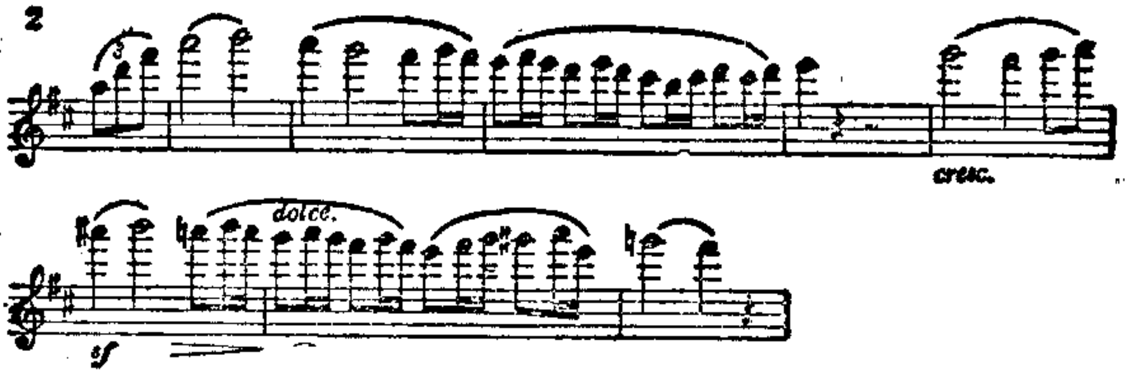
首先由定音鼓的独奏开始，再由木管部奏出庄重流暢的第一主題. 以后独奏小提琴开始奏出了屬七和弦的裝飾乐句:



在主調完了的同时，旋律又进行到多少加以

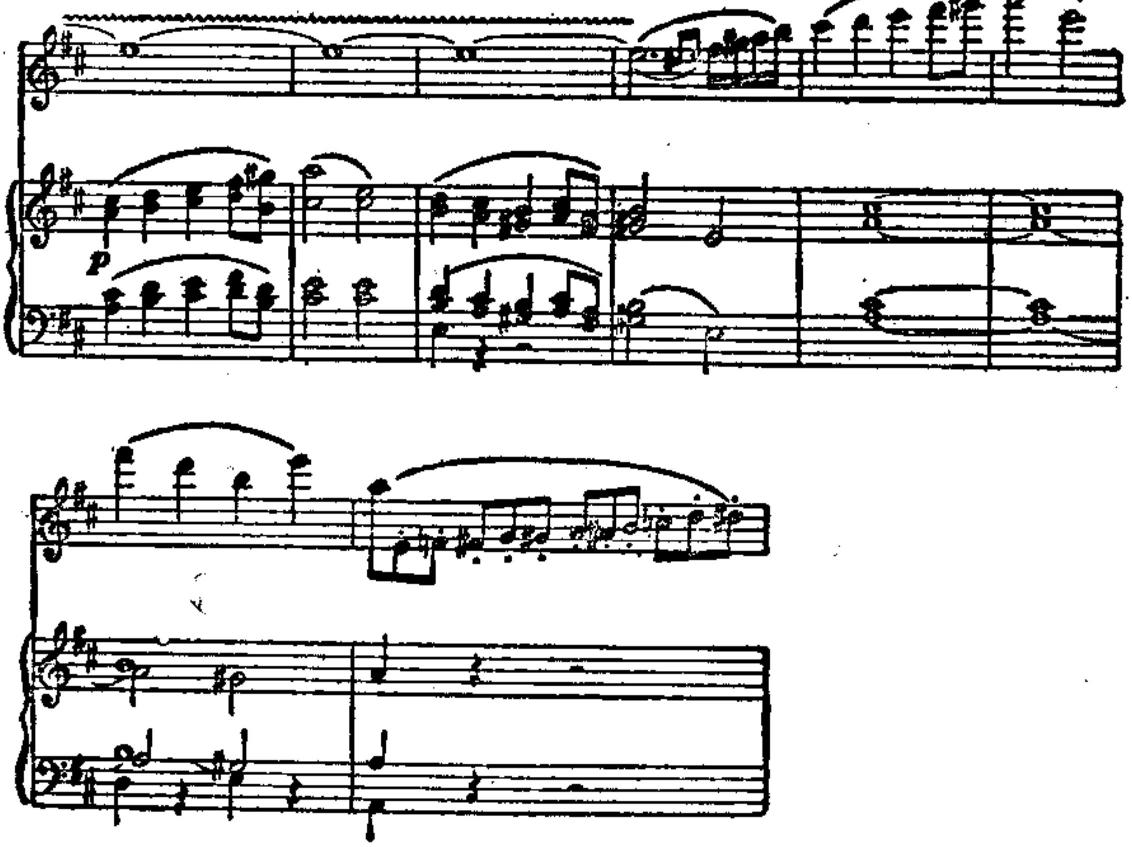
变化的高把位：

2



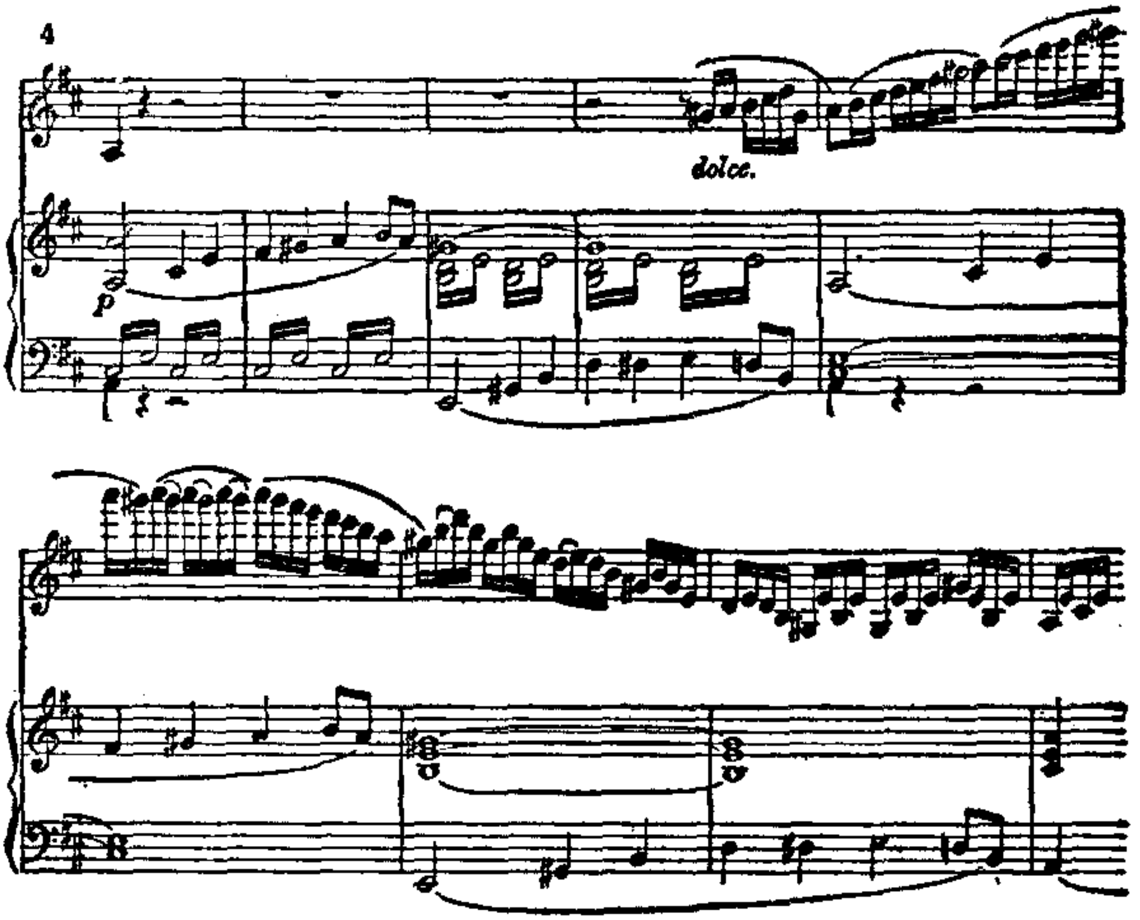
於是在这8小节的后半部分中，在木管部和弦乐部出現了同調的上行的副主題．然后小提琴声部再以裝飾乐句風格的經过句轉向五度上的新調，第二主題便出現在木管和小提琴声部：

3



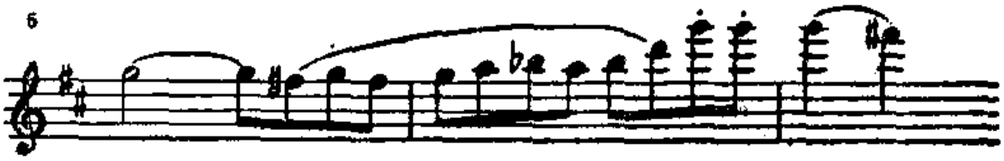
这是很深刻而优美的旋律. 这个主题以后移到弦乐进行轉調,独奏乐器的声音浮在上面用清脆活潑的三連音进行对位及和声的变奏,在管弦乐部分出現的第二副主題及其变奏也是十分清晰优雅的,效果也非常良好.

4



在展开部管弦乐担当着較大的使命,独奏小提琴用G大調反复了与最初的独奏部分相同的裝飾乐句和用b小調演奏的第一主題之后,便把动

机加以分解、变化和轉調，於是又出現了新的沉痛的动机：



这段 Reprise（反复）和他其他的作品一样，第一部分沒有完全反复，伴随着展开和变奏由六四和弦进入装飾乐句。有許多提琴家都为这乐曲作过装飾乐句，如約阿西姆、克萊斯勒、奥伊斯特．拉赫等人，特別是第三者的装飾乐句最为著名。

第二乐章 Larghetto G 大調 $\frac{4}{4}$．这个乐章有各約 10 小节为基础的主题，第一主题是由几个有如短促的呼吸一般的动机構成：

由管乐声部和弦乐声部把这个主题交替反复演奏兩次，独奏乐器的旋律浮在上面加以变奏，然后再由管弦乐反复一次，便由独奏乐器通过經过

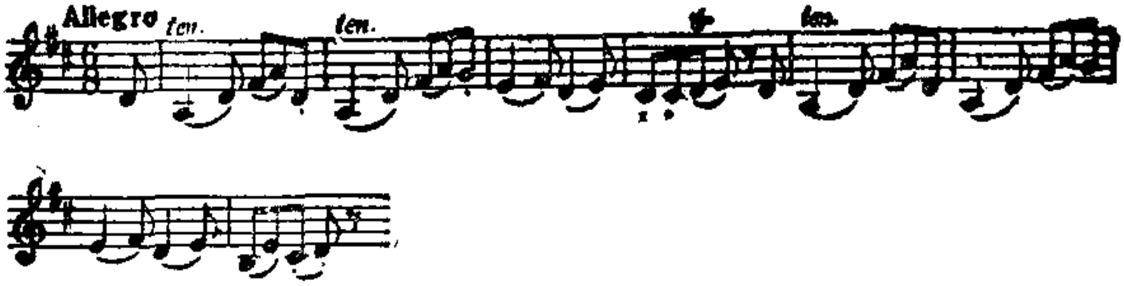
的装飾乐句进入和第一主題相对比的第二主題:

7

由弦乐的撥弦(Pizz)奏出第一变奏，接着这段旋律之后，是由新动机的經过句第二主題变奏.这样新的动机和第一主題的动机終止於装飾乐句.

第三乐章 Rondo D 大調 Allegro $\frac{6}{8}$. 第一主題是富有彈性的輕快旋律，演奏时多半是採用 G 弦上的低音效果:

8 Rondo



在数次反复这段旋律之間，有时插进了另外的主題，这样便更增加了乐曲的輕快和华丽的效果. 这一乐章比較龐大，如加以分解可以分为以下几个部分:

A–B–A–C–A–B–Coda–A–Coda

B 的主要动机旋律是这样的：

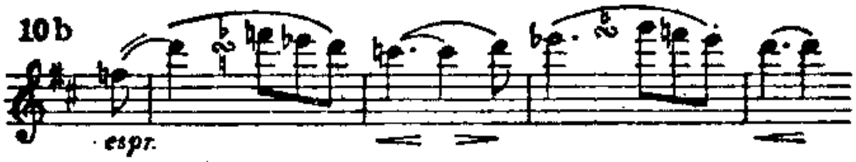
9a

9b

C 和它的变化是这样的：

10a

10b



装飾乐句与 Coda 之間的 A 这一部分，有 A 的主旋律的轉調和轉位．B 与 C 兩段中的主旋律相互之間有絕妙的对比的美．这一乐章堪称为小提琴音乐中最美最大的一个乐章．

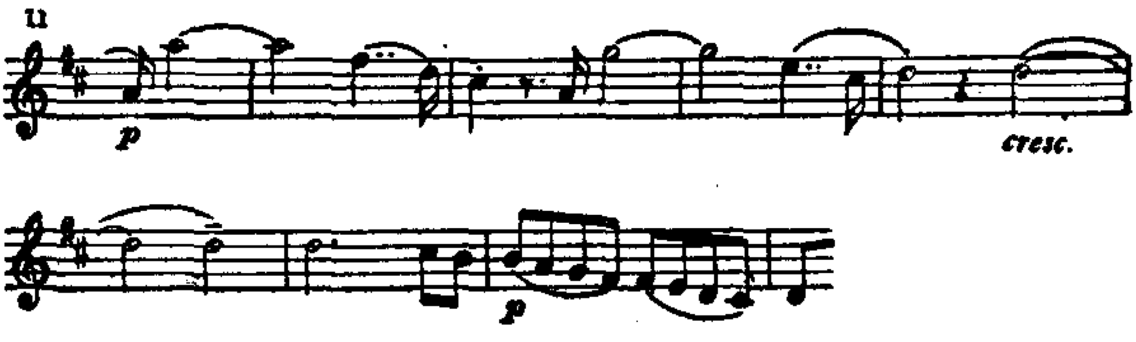
貝多芬的小提琴奏鳴曲共有十首，其中最好的是作品第 12 号的三首奏鳴曲、作品 24 号的《春天奏鳴曲》作品第 30 号之二的《皇帝奏鳴曲》，以

及作品第47号的《克萊策奏鳴曲》等．現在就把这些奏鳴曲一一地簡單說明如下：

第一号奏鳴曲　作品第12号之一　D大調

这首奏鳴曲是貝多芬献給他的理論老师薩里哀利(Salieri)的，作品产生的年代已無从查考，后来曾有人推測这个作品最迟是在1798年作的．

第一乐章　Allegro Con Brio D大調 $\frac{4}{4}$．这首乐曲帶有后期貝多芬的風格，这一乐章的旋律对整个作品来說虽然沒有什么重要意义，但是它的明朗性却获得許多演奏家們的極大兴趣，往往把它作为主要的演奏节目．在乐章的簡短的前奏中主題是这样的：



然后在鋼琴伴奏部分加以变化，在第二主題前用經过句奏出优美的反复主題，不久再轉A大

調后而进入第二主題：

12

从这里开始到处都出現了优雅的动机，第一部乃是按照奏鳴曲式的規則終止在五度上的大調．以后是从F大調开始的展开部，这一部分主要是为了第一主題才这样作的，無論在質的方面和量的方面其規模都比較小．第三部則是按照正規的方法反复到第一部，不經过 coda 就終止了．

第二乐章　Andante con molto 主題和变奏 A大調 $\frac{2}{4}$．

主題由二部形成，小提琴与鋼琴同时开始，然后再用小提琴反复由16小节組成的乐段．其第一主題如下：

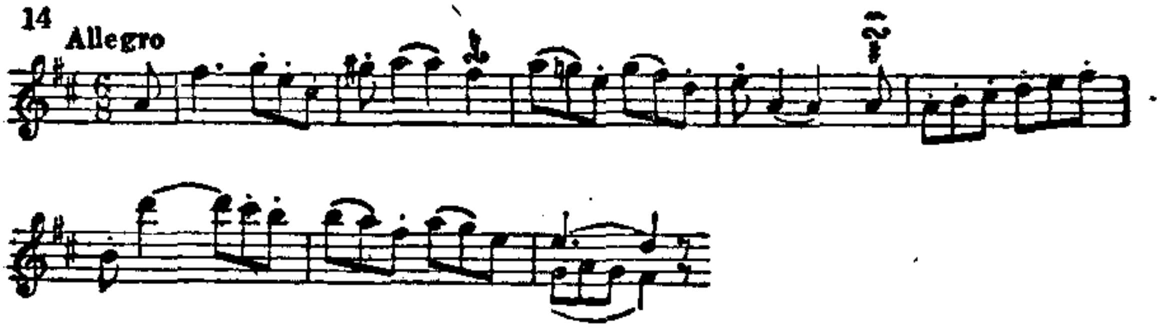
13

这一乐章，根据这一主题組成了四首变奏曲．其中第三首变奏曲是 a 小調．

第三乐章　D 大調 $\frac{6}{8}$．

是意大利風格的快速迴旋曲，其第一主题如下：

14



在上例旋律的数次反复中，常常插入新的旋律．

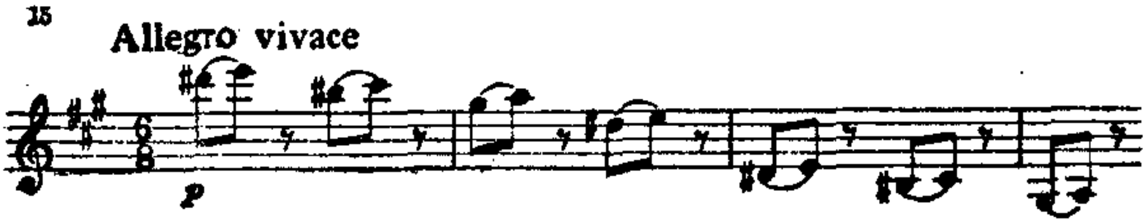
第二号奏鳴曲　作品第 12 号之二

这首乐曲也是献給他的理論老师薩里哀利的．

第一乐章　Allegro vivace　A 大調 $\frac{6}{8}$．

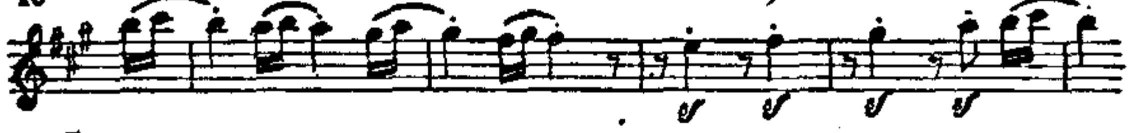
主题非常輕快簡單：

15



旋律的轉調部分出現新的动机，在第二主題中小提琴与鋼琴以卡农風格进行：

16

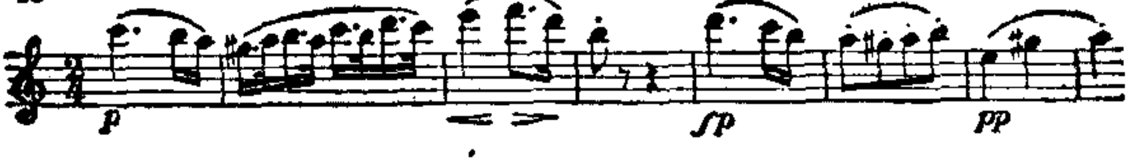


第一部的終了部分有輕快的气氛而篇幅較長的庄严的动机：

17

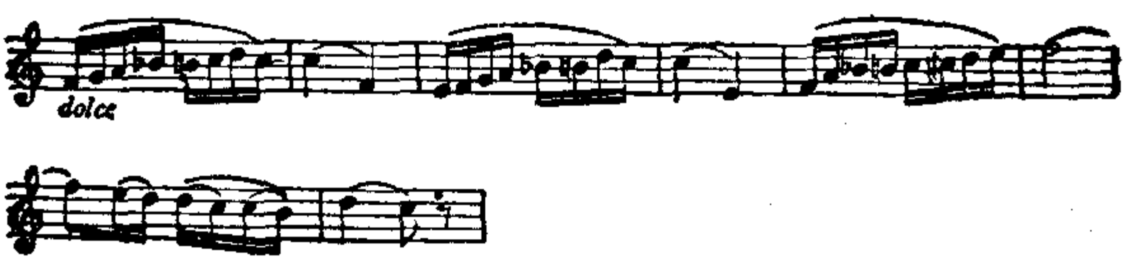
第二部的开始是展开部，这36小节乐曲主要是第一主題的發展和变化，然后再回到反复乐句，用兩种乐器把第一主題的前半部交换着演奏，最后再进入終曲結束整个乐章：

18



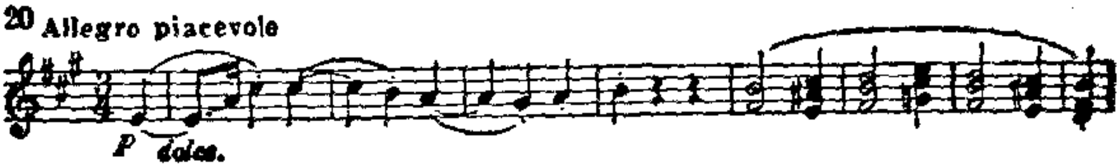
第二主題是根据以上的旋律少加变化：

19

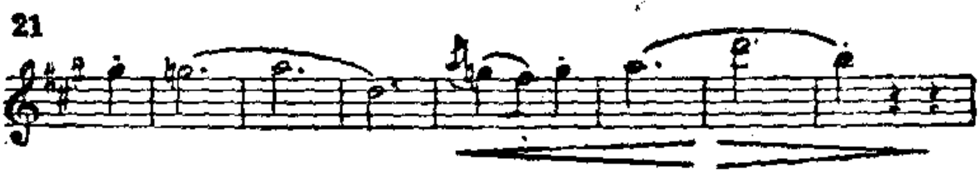


上段旋律是以卡农風格演奏的，接着这下面还有一段动机变化，然后返回第一部再把兩部的动机加以發展，最后进入終曲。

第三乐章　Allegro piacevole A 大調 $\frac{3}{4}$。第一主題是有切分变化的輕快的旋律。



第二主題是第一主題的对比，由E大調时值較長的音符組成：



旋律进行到这里不久又回到第一主題，到展开部音乐轉入D大調，並出現了新的动机，这个展开部的前一半主要是以新的动机为基础，后一半則是第一主題的發展，再現部是非常正規的形式，並附有短小的后奏。从整个乐章的形式看来，这一乐章是奏鳴曲形式。

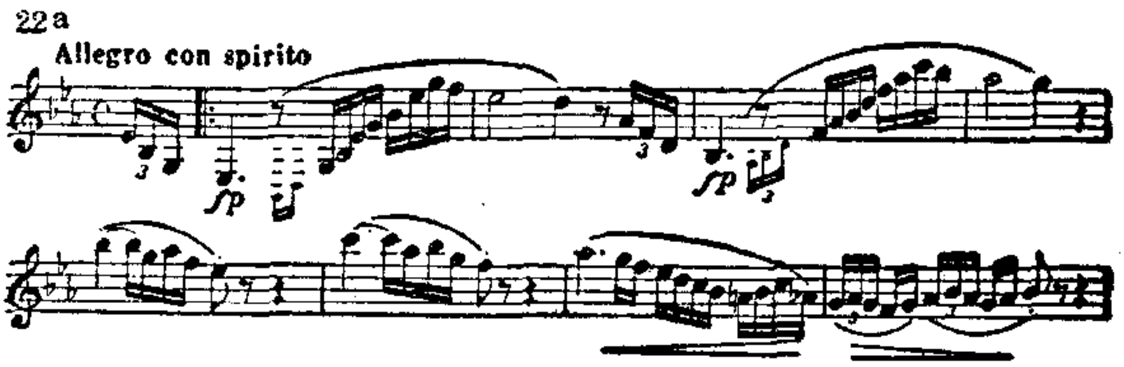
〔注〕以上这兩首奏鳴曲，無論从乐曲的結構方面或是从音乐的素材方面来看，都是研究天才的貝多芬少年时期的作品最有价值的材料.

第三号奏鳴曲

这是作品第 12 号中最后的一首奏鳴曲，也是貝多芬献給他的理論老师薩里哀利的.

第一乐章　Allegro con spirito $E^{\flat}$ 大調 $\frac{4}{4}$.

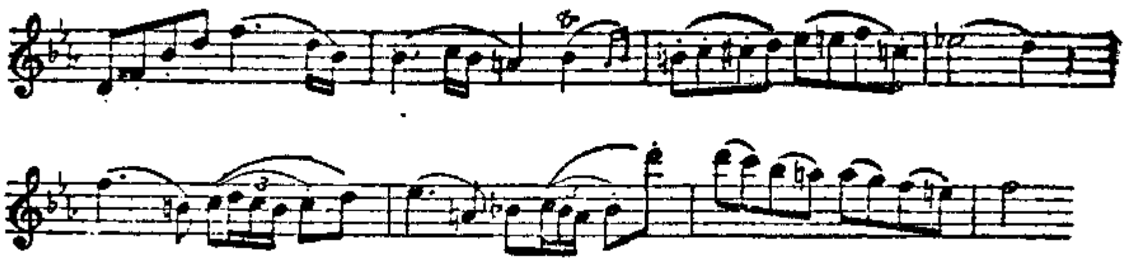
这个奏鳴曲的主題比現代一般的奏鳴曲的主題还要复杂一些，它是用琶音形式的裝飾乐句組成的：



乐曲的裝飾乐句多半是以半音阶来处理的，到处都是变拍子，所以听起来是比較复杂的，第二

主題則轉入 B♭ 大調:

22b

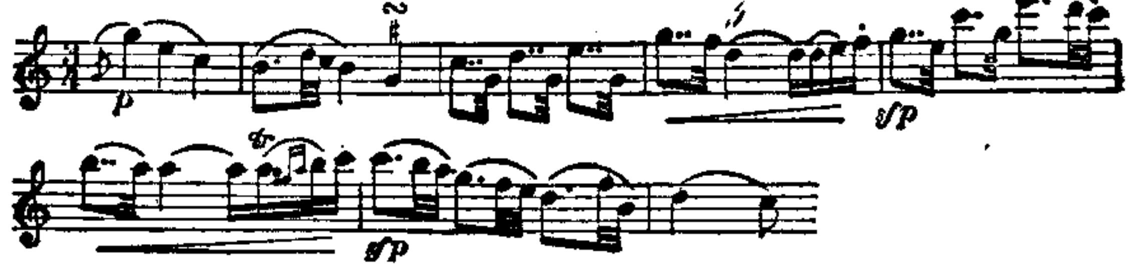


此乐章的展开部比較短小,再現部也稍有省略,其后是使用第一主題动机的短小的后奏部.

第二乐章 Adagio con molto espressione C 大調 $\frac{3}{4}$.

第一主題首先出現在鋼琴部,虽然簡單但十分庄重.

23 Adagio con molt' espressione



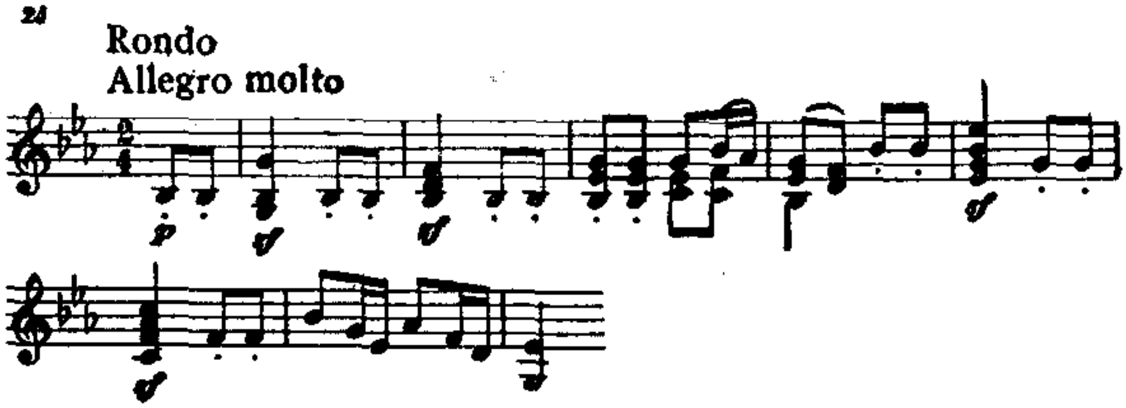
用小提琴把这段旋律反复以后,第二部分主要是第一部分的变形,第三部也是第一部的反复,

最后以后奏和装飾乐句結束这一乐章。

第三乐章　Rondo Allegro molto E♭大調 $\frac{2}{4}$

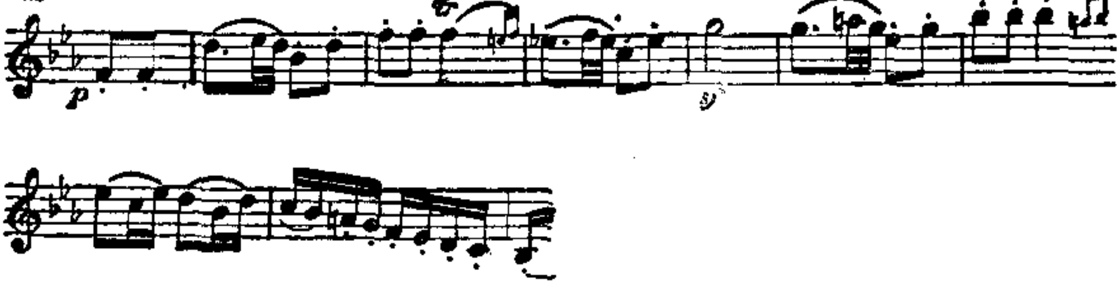
这一乐章的主旋律仍然是先在鋼琴伴奏部出現，其后由小提琴反复：

24



第一部分的中間部是主旋律的延長，第二部分的中間部出現了如下这样优美的旋律：

25



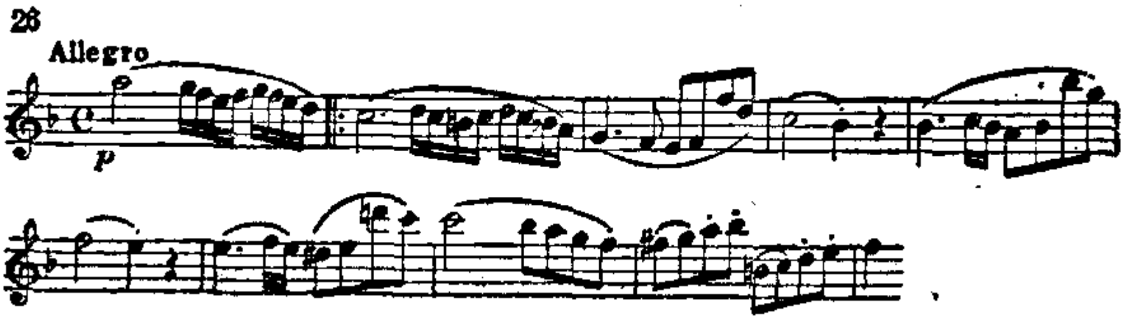
这首迴旋曲和第一乐章一样，巧妙地运用了琶音的装飾乐句和半音阶，並且很广泛地使用了轉調，这个乐章是一首变化較多的迴旋曲。

第五号奏鳴曲

这便是非常有名的《春天奏鳴曲》. 是在1801年为了献給毛利斯·逢·弗利斯伯爵而作的乐曲.

第一乐章 Allegro F大調 $\frac{4}{4}$.

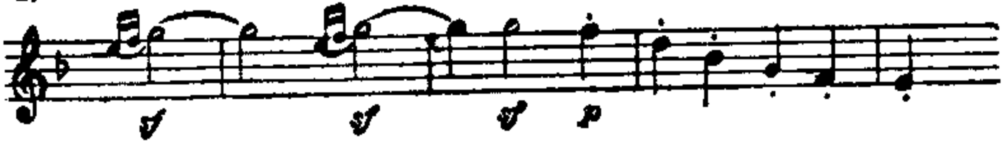
乐曲的第一主題首先出現在小提琴独奏部分. 这一段由二分音符与十六分音符的回音音型組成的主旋律,像和暖的春風一样飄蕩在乐曲的开头,人們可以从这一段輕松愉快的旋律中呼吸到春天的温暖气息.



从第11小节开始,主題进入鋼琴伴奏部,小提琴以琶音伴奏並以二重音結束其伴奏部分,这样对比的手法更增强了主題的效果.

第二主題的性格与第一主題完全相反，如果說第一主題具有温柔的女性美，第二主題則是健壯的男性風格．例如帶有裝飾音的强音二分音符和四分音符的頓音下行旋律就是非常健康而有气魄的曲調．

27

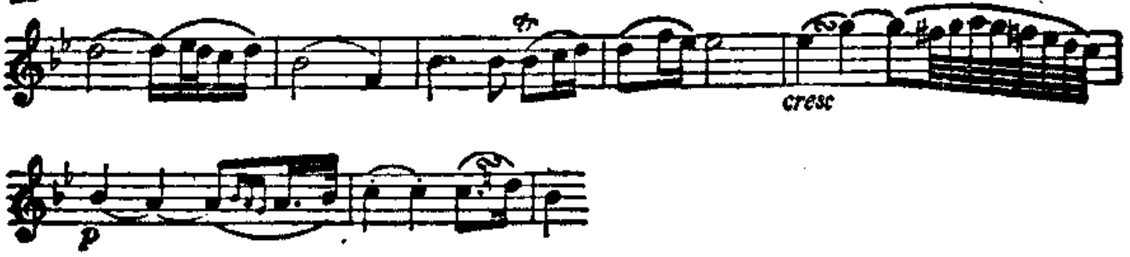


展开部並不長，不久便进入再現部，在这一部分中主要用鋼琴彈奏第一主題，最后則是以第一主題为主的后奏部分．

第二乐章　B♭大調 $\frac{3}{4}$．

这一乐章是以咏嘆調为基础，非常抒情，主旋律首先出現在鋼琴伴奏部，曲調非常庄重．

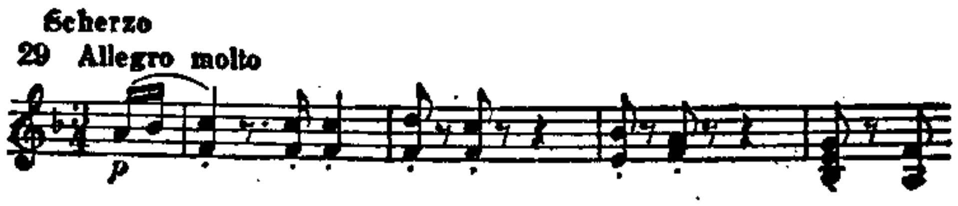
28



这一乐章的中間部是由主旋律的展开和新旋律構成的，然后立即进入少加变化了的主旋律，最后以后奏部分結束这一乐章.

第三乐章 F 大調 $\frac{3}{4}$ 拍子快速度的諧謔曲，貝多芬的前四首奏鳴曲都是由三个乐章構成，从这一首开始使用了四个乐章. 本来奏鳴曲的中間乐章最好是以小步舞曲形式为主，自从海頓在他的初期作品弦乐四重奏中改用了諧謔曲以来，这种方法便被后世的作曲家們繼承使用了. 而貝多芬在这首奏鳴曲中也採用了諧謔曲.

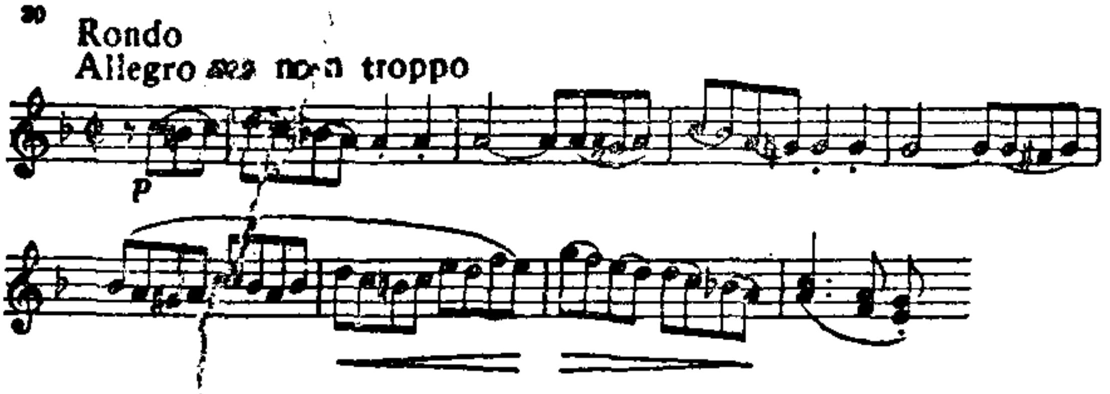
这个乐章的主旋律首先出現在鋼琴伴奏部，旋律大部都是由八分音符組成，無論在节奏和音型等方面都帶有非常幽默和詼諧的气氛:



中間部和后奏部是第一部的鮮明对比，用八分音符組成了輕快、流暢、經过句式的美丽旋律.

第四乐章是以奏鳴曲形式为基础的快速迴旋曲，其第一主題如下：

30



从美妙、舒暢而且帶有含羞意味的旋律中，人們可以呼吸到春天陽光下的温暖气息。轉到 c 小調的第二主題則与此相反，它的旋律很少有上下跳动的情况，多半是漂浮在一定的音域之內，从作曲技巧方面看来，这样的手法是美妙無比的。

31

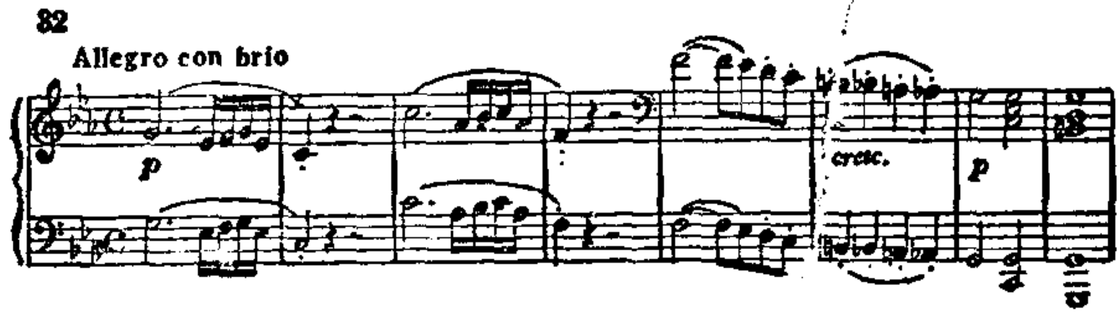
展开部出現了新的动机，經过数小节的裝飾乐句后又回到再現部。在再現部中把第二主題扩

張到很大，然后再进入第一主題的节奏变化部分。就此結束了全曲。

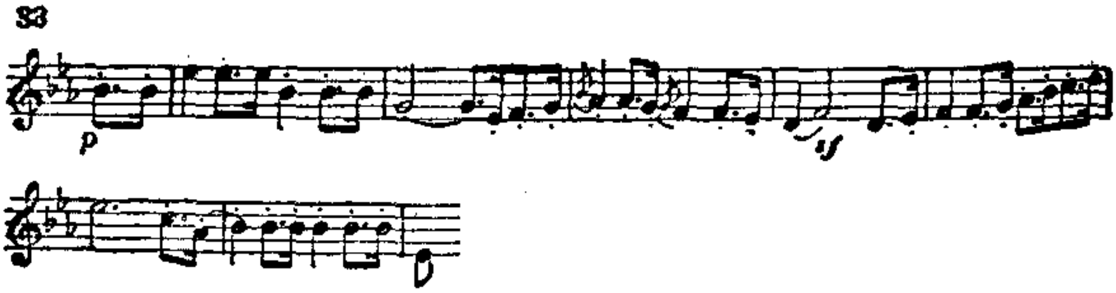
第七奏鳴曲

这首作品是献給沙皇亞历山大一世的第二号作品，这首作品开始写作於1801年，写作了約兩年。人們都把这首曲子称为《皇帝奏鳴曲》。这首乐曲比其他的兩首作品的形式大些，内容也比較庄重。（其他的兩首都是三个乐章，这一曲則是四个乐章）。

第一乐章的第一主題帶有庄严悲愴的情調：

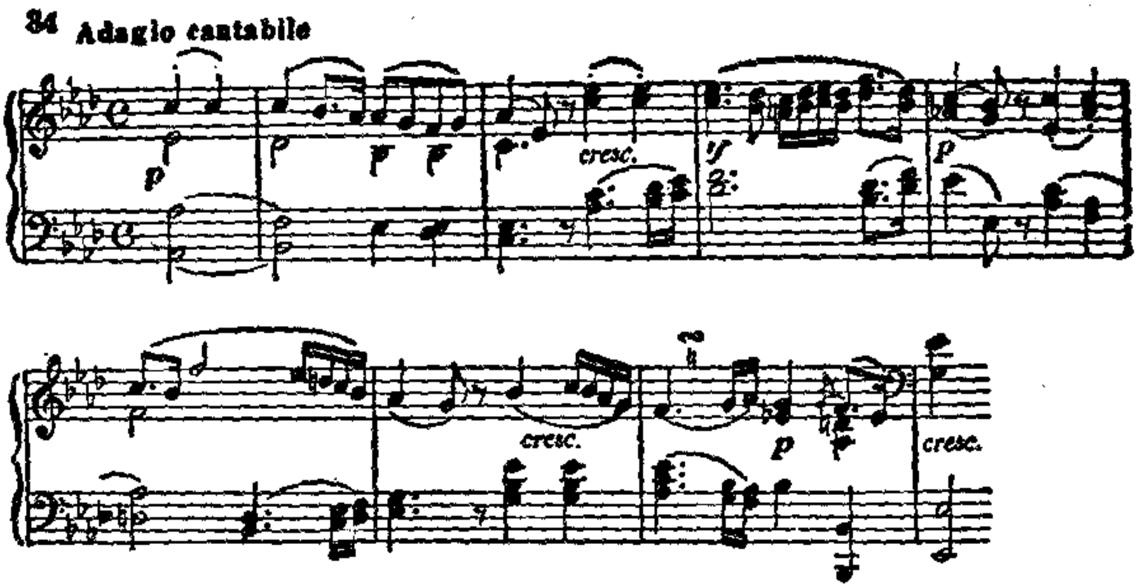


乐曲經过短小的連句后轉入E大調，随后便在小提琴声部出現了有雄偉节奏的第二主題：



这一段的鋼琴部分是以对位的方法处理的，在第一部的后奏部分与小提琴繁难的琶音相对，鋼琴部出現了对位式的切分音的动机．其次是兩个乐器的动机的交換，这时再用小提琴来演奏这个切分音的动机．进入展开部后鋼琴把第一主題的前半部加以和声的变化，小提琴再以悲愴的表情演奏对比的动机．展开部的后半部主要是第二主題的發展和变化，間或微微出現第一主題的动机．再現部再次插入展开部的旋律，在这里預示了作品以后的風格．后奏部是第一主題的变化．

第二乐章 Adagio Cantabile A♭大調 $\frac{4}{4}$．优雅的第一主旋律首先出現在鋼琴伴奏部：

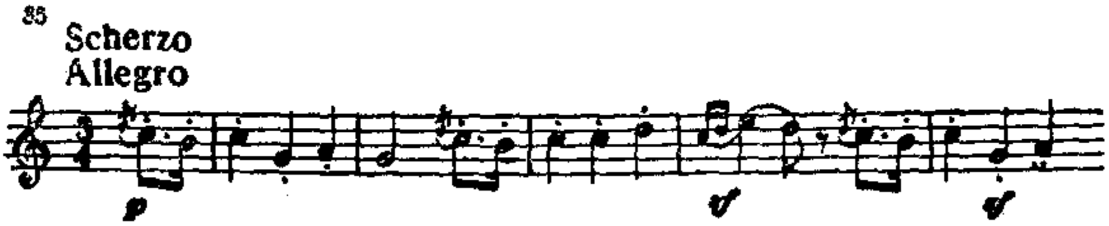


由小提琴演奏这段歌謠曲形式的旋律的前二句，后半则是由鋼琴演奏. 按照这种方法把二部歌謠曲分成兩半，再把它的各部加以反复，这样，第一主旋律就具有了32小节，第二部分是比較長的 $b^{\flat}$ 小調的小提琴旋律，鋼琴則以琶音进行伴奏，此后乐曲經过了数次轉調再回到主調的主旋律. 在这当中並不單是几次反复，也有很多变化. 这乃是貝多芬在作品中經常应用的手法. 其次又出現了新的动机並和第一主題的动机交錯进行. 最后进入美丽而健壯的后奏部.

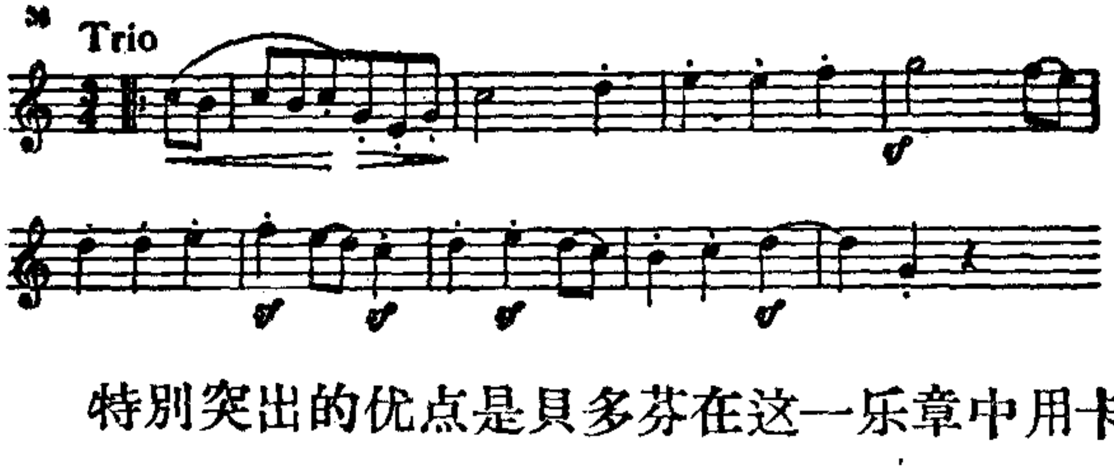
第二乐章　基本上是咏嘆調形式，是貝多芬

徐緩乐章中最美的一首.

第三乐章　諧謔曲. 从这个乐章动机乐句的节奏和音势(Accent)中可以看出,貝多芬完全發揮了諧謔曲的特点和性格:



从这段有强音(*sf*)的节奏性旋律中,我們感覺到乐曲具有非常焦急的性格,中間部(Trio)則是上述主旋律的对比,以雄壯的男性姿态出現:



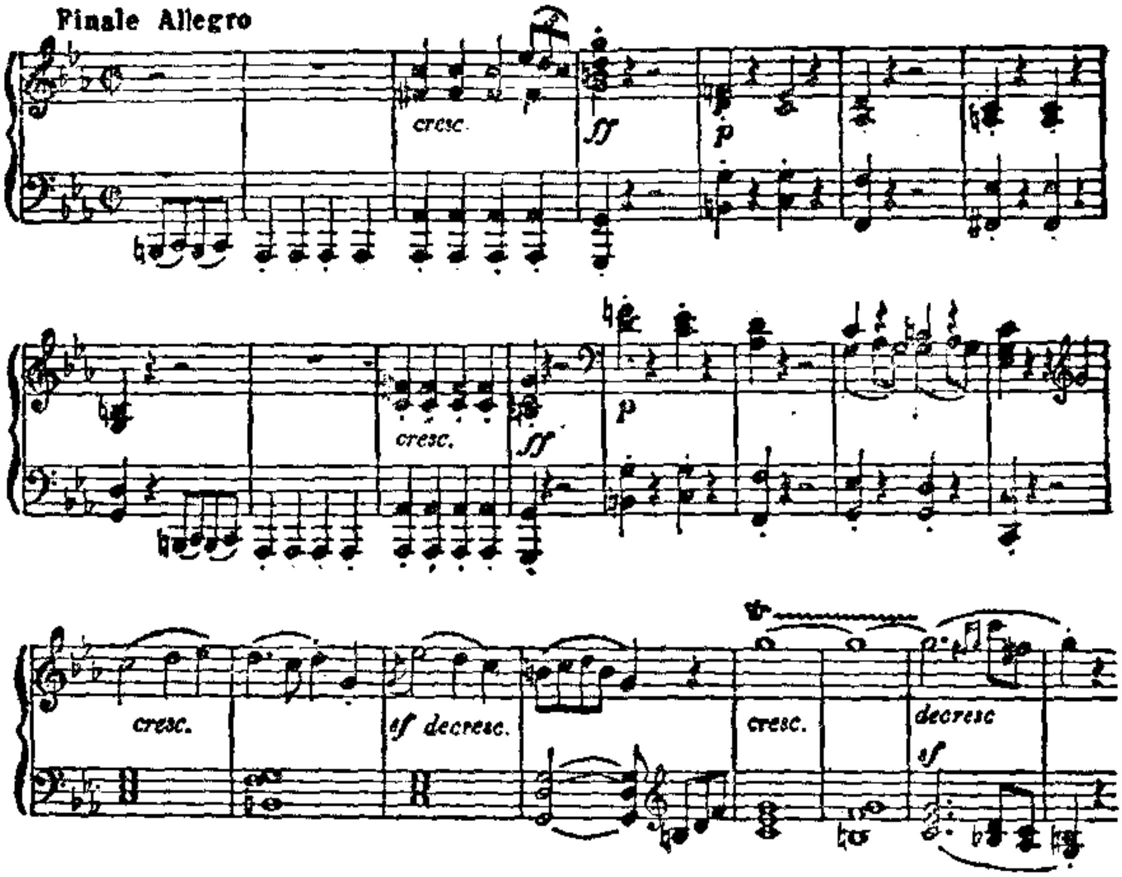
特別突出的优点是貝多芬在这一乐章中用卡农風格处理了小提琴与鋼琴之間的关系.

第四乐章　Finale Allegro　c小調 $\frac{2}{2}$.

这一乐章第一主旋律的詠諧性並不次於第三

乐章，在曲調中並含有第一乐章的成分：

37



如果把这一乐章作为奏鳴曲来分析，那么下例所示的 E♭ 大調的短小的旋律便可算作是第二主題（因为这段旋律以后又回到主調）。

38

第一主題中的歌謠風格的旋律以后又回到 C 大調，在接近終了的地方出現了 b♭ 小調，在像

展开部的地方稍稍接触到主調音，而且 Epilogue (后奏部分)很長．又如第一主題中多少含有一些詼諧意味的动机旋律，無論什么时候都好像出現在主調上一样．从以上这些方面看来，也可以把这个乐章看作是一首迴旋曲形式的乐曲．

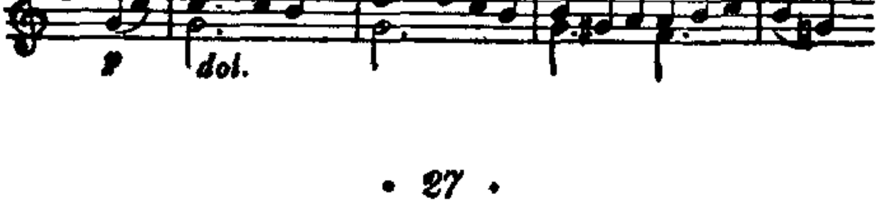
第八号奏鳴曲

这首奏鳴曲是献給沙皇亞历山大一世的三首乐曲中最后的一首．在乐曲的結構方面与其中的第一首一样，也是由三个乐章組成的．

第一乐章　Allegro assai G大調 $\frac{6}{8}$．

由奏鳴曲形式組成，开始是这样的：

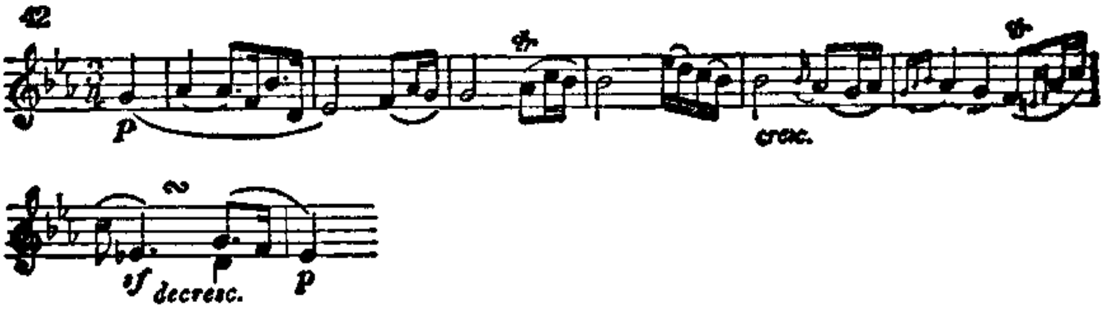
其次是歌謠形式的主旋律：



最有趣味的第二主题在d小調上的五度变化是这样开始的：

其次便是轉入到五度上大調的再現部，在这个再現部中第二主題仍然是用小調，这种手法在以前的曼海姆乐派❶中可以經常見到。

第二乐章　是徐緩速度的小步舞乐章，动机乐句非常优美：



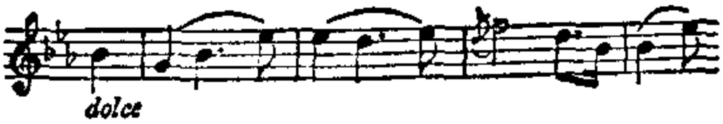
后奏部用c小調与前者相对比，从轉位开始

---

❶ 曼海姆乐派是十八世紀在德国曼海姆(Mannheim)从事音乐活动的一种乐派，他們以捷克音乐家斯塔密茨(Johann Stamitz) 为首的一些演奏家和作曲家們在音乐創作上，演奏的表現手法上，乐队編制上等方面給器乐进一步的發展帶来特殊的風格与特点.——譯者注.

的中間部的主旋律的伤感性，使人們陷入哀伤的漩渦之中：

43

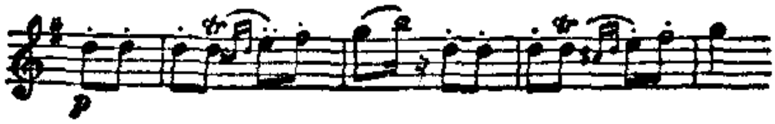


第三乐章　Allegro vivace G大調 $\frac{2}{4}$.

迴旋曲形式，一般都把这一乐章称作"熊的舞蹈"。其主旋律如下：

44 a

44b



这一乐章比較簡單。用簡單的迴旋曲形式把主旋律反复几次之后，經过由此而产生的中間部到达后奏而結束全曲。

第九奏鳴曲（作品第47号）

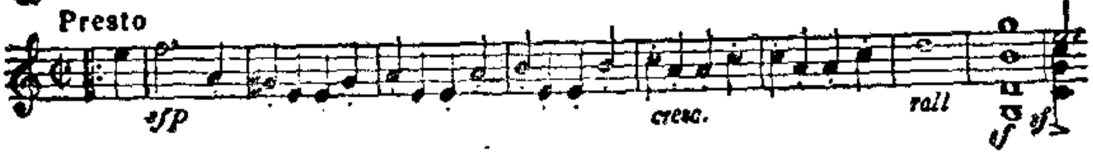
此曲是为贈給著名小提琴家克萊策而作的，一般都称为《克萊策奏鳴曲》。作品完成於1830年

5月．在当时是为了相当有名的英国系半黑人小提琴家布里吉塔娃出席音乐会演奏用的．

第一乐章　Adagio Sostenuto A 小調 $\frac{2}{2}$．

前面有一短小的裝飾乐句風格的序奏，然后再进入 a 小調的主旋律．其第一主題如下：

45



用鋼琴把这段主旋律反复后再終止在裝飾乐句．乐曲以相当長的 a 小調为中心，經过暴風雨般的展开部便出現了幽靜的 E 大調副主題，旋律再通过同名小調在並行大調屬七和弦轉位的地方稍稍休息后，在 G 大調的地方又出現了暴風雨般的旋律，接着便是富有伴奏性的 e 小調第二主題，在小提琴裝飾乐句之后移入展开部，展开部开始是以处理第二主題为主．在 a 小調的裝飾乐句那里稍稍休息后，不久再由小提琴演奏第一主題並回到再現部．再現部变化較多，到处都是省略記

号和延長記号，在主旋律第三次出現的同时进入后奏部．貝多芬在这乐曲的原稿上写着“伴奏、协奏的小提琴奏鳴曲”．实际上这兩个独奏乐器都有非常众多的华丽經过乐句，以美妙的对比关系互相交錯起伏地显現在整个乐章之中．而裝飾乐句大部都是終止在轉位的七和弦上．

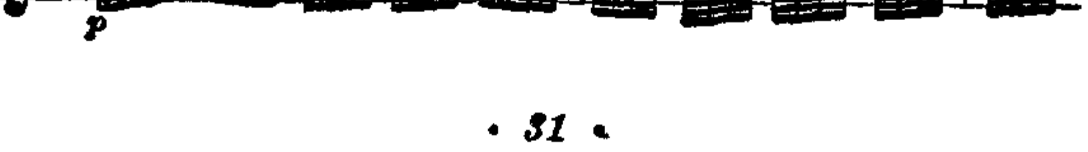
第二乐章　Andante con Variazione F大調$\frac{2}{4}$．

这一乐章由三部歌曲形式構成，第三部分是第一部分的反复，各部都是由兩种乐器演奏，开始的旋律是这样的：

46

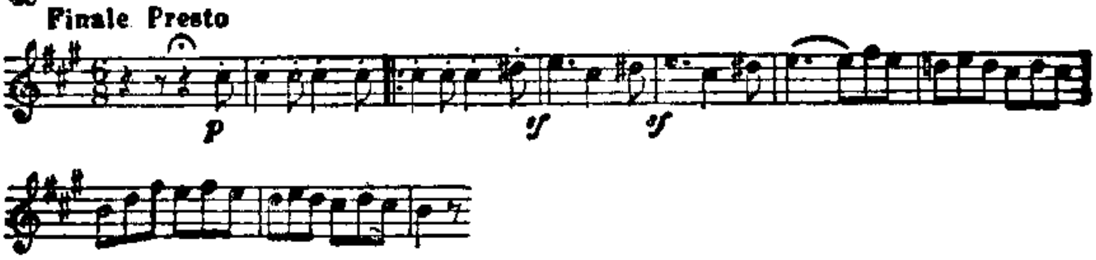
这个乐章附有四首变奏曲，其中的第二首全部是由三十二分音符的連弓和跳弓組成，这是小提琴家們所喜爱的一首美妙的变奏曲．

47



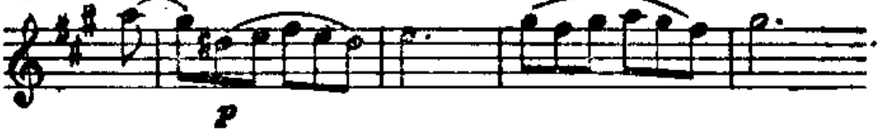
第三乐章　Finale Presto 貝多芬原来計划把这首作品作为A大調奏鳴曲的終曲. 乐曲的开头以A大調的强音和弦作为引子进入第一主題, 其主題如下:

48



与第一主題的豪放的、男性的爽朗性格相对比,第二主題則从哀怨的、悲伤的旋律开始:

49



繼此之后出現了新的副主題第一部, 就此結束. 然后进入展开部,展开部主要是第一主題的發展和第二主題的隐現,於是再投入再現部,副主題一度以原样出現,最后再把它的节奏加以变化,全曲就此結束.

第一浪漫曲　作品第40号　G大調 $\frac{2}{2}$.

貝多芬的兩首附管弦乐伴奏的浪漫曲，大約作於1802年11月——1803年，兩曲对於管弦乐的要求都不大，都是不經过什么前奏就开始的，旋律的优雅，表現技巧的地方較多，乐曲也很長。

这兩首浪漫曲都是由所謂"連鎖迴旋曲"(Ketten Rondo)的形式構成，在主旋律三次反复当中有兩个副旋律，如果用極簡單的方法来表示卽是这样：

〔主旋律〕 〔第一副旋律〕 〔主旋律第一反复〕
I II I'
〔第二副旋律〕 〔主旋律第二反复〕 〔結尾〕
III I''

下面我們就来談談第一浪漫曲。

在管弦乐的配器方面使用了一支長笛、兩支双簧管、一支大管、兩支G調圓号及弦乐。

如果把乐曲按照上例的方法加以解剖大概是这样的：

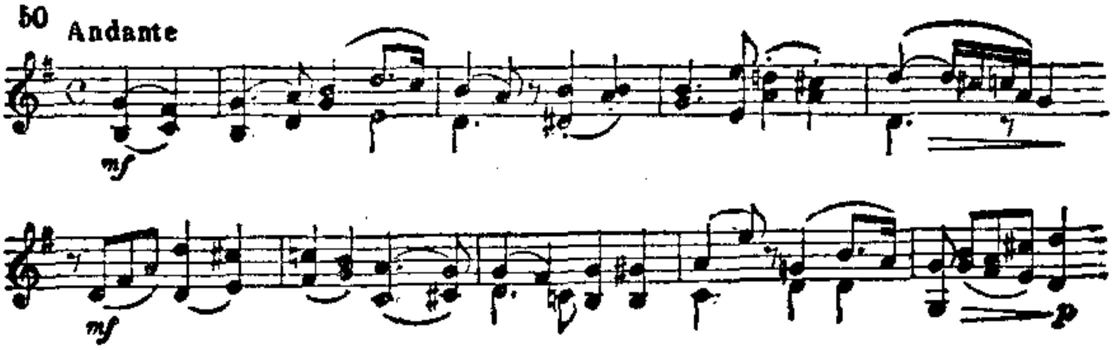
I { a 8小节, b 8小节, c 4小节 } G大調

II { d 4小节, e 5小节, f 7小节 } G大調

I′		III		I″	
a′	8小节	g	8小节	a″	4小节
b′	8小节	h	4小节	b″	4小节
c′	4小节	i	7小节	c″	3小节
				j	8小节
G大調		e小調		G大調	

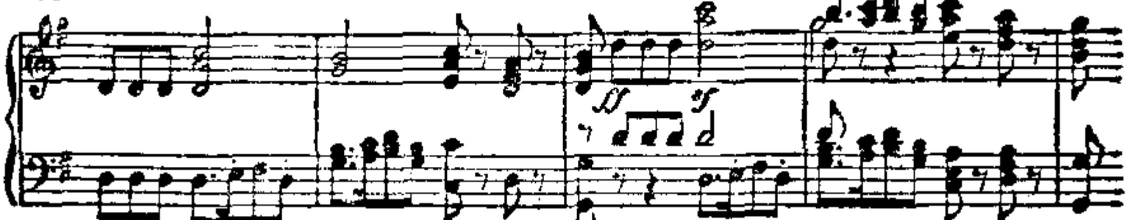
第一主旋律的a从小提琴独奏的二重音开始（例49）。用管弦乐把这段旋律反复以后，下面的b（例92）又是小提琴的二重音。

50



旋律轉向管弦乐以后，有4小节的后奏（c）。

51



旋律由此用半音阶上行回到主調及主旋律．而且在这当中經过一些变化．从后奏部的中途开始独奏小提琴进入了III的結尾部（i），並且在这里出

現了第一副主題的动机。

所謂連鎖迴旋曲卽是像上边解釋那样：把主題(I)反复几次，其中常常加进副主題(II或III)。这样便構成了連鎖迴旋曲的形式。

在进行这样分解的同时也可以体会到主題之間在性質上的对比(旋律及节奏等方面)、主題的变化、和声对位的处理方法等等。

第二浪漫曲　作品第50号 F大調 Andante Cantabile $\frac{2}{2}$.

这一乐曲的構造和前曲完全相同，乐器編成方面除弦乐以外使用一支長笛、兩支双簧管、兩支大管、兩支F調圓号. 問答式的第一主題像下面这样开始：

上边的一組便是主旋律 I $\left\{\begin{matrix} \text{a　8小节} \\ \text{b　8小节} \\ \text{c　4小节} \end{matrix}\right\}$.F边的一組(16小节)是以小提琴为主，旋律是这样的：

这16小节便是第一副旋律 II {d 4小节; e 5小节; f 7小节}.在中途 4 小节的伴奏部活躍着主旋律后奏中的节奏性的动机. 接着而来的是主旋律的第一反复部. 独奏部的二重音主旋律被下面的八分音符分割着:

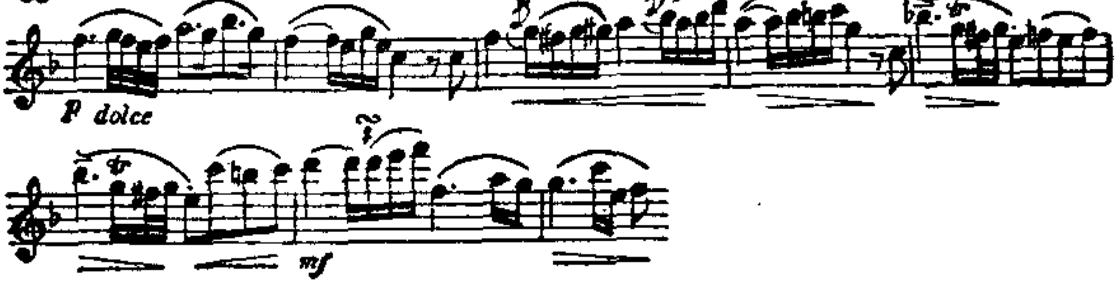
53

以上段旋律为基础的伴奏部虽然有些变化,但基本上仍然是主旋律的反复. 由此开始旋律轉入了关系小調,出現了如下的副旋律:

54

这 4 小节和它的变奏部 4 小节就是 g. 其次是 4 小节对照旋律 (h), 及其变奏的过渡部 7 小节 (i),第二副旋律 III {g 8小节; h 4小节; i 7小节}就此結束.

55



把这个用伴奏反复时有 3 小节的休 止，其次就出現了副主題：

这一段由 13 小节半組成的旋律是第一主题的对比，后半是非常活躍的三十二分音符，在这里有 6 小节半的后奏，然后回到第一主题的变奏，第二副旋律先是从陰暗的小調开始，第一主题使用了 D♭ 大調，然后移向 C 大調明朗活潑短促的动机，通过 5 小节的經过部再回到主旋律。最后把主旋律加以裝飾，不加反复地进入結尾部，全曲就此告終。